

1. L'OPTION ART

DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS TALM-TOURS

b) Le Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP)

Le master *Art* de l'École supérieure des beaux-arts TALM-Tours s'organise à partir de cinq grands axes :

- **L'axe Professionnalisation** concerne les stages, les collaborations avec des partenaires, les journées professionnelles, etc.
- **L'axe International** désigne le déplacement des élèves à l'étranger (Erasmus, séjour de recherche) ou l'accueil de théoriciens ou d'artistes étrangers (conférences, workshop en anglais, etc.)
- **L'axe Écriture** accueille les enseignements relatifs au travail de mémoire (méthodologie de la recherche, suivi individuel du mémoire, Comptoir des mémoires, Espace éditorial)
- **L'axe Travail artistique** indique les temps de préparation du projet de diplôme qui concerne le travail en atelier, la participation à des workshops, aux cours, aux ateliers, aux séminaires, etc.
- **L'axe Valorisation** permet aux élèves d'approfondir leur pratique d'accrochage et d'exposition.

L'OPTION ART

La quatrième année

PHASE PROJET > Master 1

SANDRA DELACOURT, coordinatrice

cellule pédagogique,
HÉLÈNE AGOFROY, **CHRISTIAN HENRY**

HÉLÈNE AGOFROY, espace performance

JESÚS ALBERTO BENÍTEZ, peinture

SANDRA DELACOURT, histoire et théorie des arts

CÉCILE HARTMANN, peinture

CHRISTIAN HENRY, dessin

DAVID KIDMAN, cinéma, vidéo

THIERRY MOUILLÉ, recherche

ANTOINE PARLEBAS, langage écrit

STÉPHANIE RICHARD, anglais

BRUNO SAULAY, langages informatiques

MICHÈLE TOLOCHARD, lumière-espace-couleur

TRISTAN TRÉMEAU, histoire et théorie des arts

VINCENT VOILLAT, sculpture

CYRIL ZARCONI, sculpture

L'année 1 du master Art est organisée en quatre temps pédagogiques :

- *le champ professionnel* avec le stage de septembre à janvier ; les journées professionnelles,
- *la dimension réflexive et critique* ; connaissance empirique et théorique du champ de l'art,
- *les enjeux d'une recherche en art* avec la rédaction du mémoire de septembre à juin, l'adossement à la recherche-crédation qui parcourt les deux années de master (cours de méthodologie de la recherche, séminaire de recherche : l'oeuvre exposée,) ;
- *l'approfondissement du travail plastique* avec des cours ou des workshops qui soutiennent et nourrissent le travail des élèves (1+1=3).

Ces temps d'enseignement rythment l'année et ont pour objectif d'engager l'élève dans son diplôme en lui fournissant l'ensemble des outils nécessaires à l'expression plastique, en lui ouvrant des espaces d'expérimentation, de recherche, d'intelligibilité du monde et en le formant à l'ensemble des dimensions de la vie professionnelle de l'artiste.

PAGE	N° FICHE	ENSEIGNEMENTS	SEM. 7	SEM. 8
A - INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS			9	9
92	77	Rapport de stage		
93	78	Fabriques de l'art, Fabriques de l'histoire de l'art - Agents doubles. Arts, artistes et politiques urbaines - T. Trémeau		
94	79	Méthodologie de la recherche et suivi du mémoire du DNSEP - S. Delacourt		
95	80	L'oeil viscéral - S. Delacourt		
96	81	L'oeuvre exposée - S. Delacourt et H. Agofroy		
B - ATELIER DE LANGUE ÉTRANGÈRE			1	1
97	82	Atelier de langue anglaise - S. Richard		
		Rapport de stage en anglais		
C - PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTIONS PROJET			20	20
98	83	Stage	20	
99	84	Le laboratoire des intuitions - T. Mouillé		
100	85	Lumière-espace-couleur - M. Tolochard		
101	86	Espace installé - D. Kidman		
102	87	ARC Son- Espace-sculpture - V. Voillat , T. Trémeau		
103	88	<i>Comment, no comment</i> - H. Agofroy		
104	89	Troc-Trad - H. Agofroy		
105	90	1+1=3 - C. Hartmann , J.A. Benitez		
106	91	Animalisation - T. Trémeau		
107	92	Laboratoire d'écriture, projets - B. Saulay , A. Parlebas		
108	93	<i>White cube, Blank page</i> - C. Zarcone		
109	94	<i>Gender blender 2</i> - F. Morin		
110	95	C'est moi qui l'ai fait - F. Morin		
111	96	Laboratoire du non-jeu vidéo - M. Tolochard , L. Pradalier , C. Hilbey ,		
112	97-98	Suivi du travail en atelier- S. Delacourt Rendez-vous - M. Tolochard		
TOTAL			30	30

RÉFÉRENT DE STAGE

STAGES EN FRANCE, EN EUROPE ET À L'INTERNATIONAL

OBJECTIF

Les stages représentent des moments forts dans le cursus pédagogique des élèves de l'École supérieure des beaux-arts TALM-Tours. Le stage permet de mettre à l'épreuve l'expérience et le niveau de formation des élèves et de les confronter à un environnement professionnel réel. Ainsi peuvent-ils appréhender au mieux leur avenir professionnel et préparer leur insertion future dans le monde du travail. Le stage peut également faire l'objet d'un départ *erasmus*.

MODALITÉS

En quatrième année, les stages sont d'une durée de trois à six mois : immersion, production, mise à l'épreuve des compétences acquises, apprentissage des situations de travail réelles et des contraintes qu'elles entraînent. En fonction du sujet de recherche et de l'option de l'élève, les stages se déroulent dans des entreprises ou sociétés (cabinets d'architectes ou de design, agences de communication ou de graphisme, galeries d'art, studios photo, service de création design de tendances ou de mode, société de production etc.), chez des créateurs indépendants ou réunis en collectifs (artistes, designers, auteurs) ou dans une structure institutionnelle ou

associative (musée, centre d'art, centre culturel, centre de documentation, centre de recherche, service communication – relations presse, service culturel d'une ambassade de France à l'étranger). Le stage fait l'objet d'un suivi personnalisé de la part de l'établissement de formation et d'un enseignant tuteur.

ÉVALUATION

À la fin du stage, l'élève doit réaliser un rapport de quinze à vingt pages, sur support papier ou numérique, qu'il remettra à son enseignant tuteur. Ce travail est intégré dans le bilan d'évaluation de l'élève. Un résumé de ce rapport de stage doit être remis en anglais.

Journée Au Rapport ! présentation publique du rapport de stage (30 minutes) et table ronde avec les élèves sur les bénéfices du stage.

ENSEIGNANT > Sandra Delacourt

TYPE D'ACTIVITÉ > stage professionnel

SEMESTRE > 7

STAGE OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à janvier 2018

DURÉE > 3 mois minimum

TRISTAN TRÉMEAU

FABRIQUE DE L'ART

FABRIQUE DE L'HISTOIRE DE L'ART

Agents doubles

Arts, artistes et politiques urbaines

OBJECTIF

Comprendre les liens étroits entre pratiques et contextes de création et d'exposition, entre enjeux et problématiques esthétiques, politiques, sociales et économiques.

CONTENU ET MÉTHODE

Le cours sera consacré à l'étude de problématiques esthétiques, politiques, sociales et économiques qui définissent une grande part des conditions actuelles d'existence et de travail des artistes et de leurs contextes de création, d'exposition et de réception de leurs productions.

Des études d'œuvres, d'expositions et de manifestations artistiques se combineront avec des études socio-politiques de politiques urbaines dites de « requalification » ou de « revitalisation créative » de villes et de quartiers.

Parmi les problématiques abordées : l'artiste comme agent double, les porosités

croissantes entre arts et industries culturelles et entreprises créatives, les évolutions des politiques publiques et la part croissante des intérêts privés, les choix et orientations esthétiques dominantes, les pratiques et recherches d'alternatives, etc.

Ce cours sera divisé en temps magistraux et en temps d'ateliers d'interprétation d'œuvres, de manifestations artistiques et de textes théoriques et critiques produits par des artistes, des critiques d'art, des chercheurs en sciences humaines (sociologie, géographie urbaine, économie, sciences politiques). Une bibliographie sera remise lors du premier cours.

ÉVALUATION

Une analyse critique d'un texte théorique fondamental sera demandée à chaque élève, à réaliser en deux temps, au cours de l'année. Chacun de ces deux rendus sera évalué.

ENSEIGNANT > Tristan Trémeau

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours magistral et atelier pratique

SEMESTRE > 8

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018

DURÉE > 3 h/semaine

SANDRA DELACOURT
**MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE
 ET SUIVI DU MÉMOIRE DE DNSEP**

OBJECTIFS

Choix du sujet de recherche et travail de documentation préliminaire. Structuration de la recherche (définition des enjeux et problématiques du mémoire, constitution du *corpus* de travail, mise en place de protocoles de recherche).

- Autonomisation des pratiques de recherche.
- Mutualisation des recherches.

CONTENU ET MÉTHODE

Ce séminaire encadre le travail de recherche préliminaire à la rédaction et à la formalisation du mémoire de DNSEP. Il propose des outils méthodologiques permettant à l'élève de structurer sa réflexion et de conduire un travail de recherche solidement documenté et clairement exposé. Une attention particulière est accordée à la cohérence du *corpus* de recherche, à la structuration de la pensée, à la mise en œuvre de procédures de travail adaptés au sujet traité ainsi qu'à la capacité du sujet à entrer en résonance avec des enjeux contemporains plus vastes. Il s'agit

également de constituer, durant ces temps de travail, un lieu de ressources pour la réflexion et l'expérimentation collective. À intervalles réguliers, ce séminaire propose des séances d'écriture ainsi que des actions menées en collaboration avec les enseignants de l'école ou des personnalités invitées autour des questions éditoriales.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

Des éléments de bibliographie sont proposés au fil des séances collectives et individuelles. Toutefois, il est attendu des élèves qu'ils participent activement à la production d'une bibliographie nourrissant tant leur recherche personnelle que celle menée collectivement au sein du séminaire.

ÉVALUATION

L'évaluation de la participation au séminaire repose sur l'investissement personnel de l'élève, sur sa capacité à conduire une recherche et sur sa capacité à présenter oralement l'avancée de ses travaux.

ENSEIGNANTE > Sandra Delacourt

TYPE D'ACTIVITÉ > Séminaire

SEMESTRE > 8

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de janvier 2017 à juin 2018

DURÉE > 3 h/semaine jeudi de 9 h à 13 h

SANDRA DELACOURT
L'ŒIL VISCÉRAL
Histoire de l'art contemporain

OBJECTIF ET MÉTHODE

Étroitement corrélé au cours « Histoires et pratiques émergentes de l'art », ce programme de conférences publiques est conçu comme une réflexion collective *in progress*. Basés sur la mise en discussion, la rencontre et l'échange direct, ce cycle se veut être une plateforme où les savoirs sur l'art entrent étroitement en dialogue avec les savoirs transmis par l'art.

CONTENU

Ce cycle de conférences est consacré aux pratiques artistiques actuelles et aux territoires réflexifs qu'elles investissent, travaillent, reconfigurent ou définissent. Traversant les champs disciplinaires, ces préoccupations mises en exergue par l'art rencontrent celles formulées par un certain nombre d'écrivains, de philosophes et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Bien que menée depuis des points de vue singuliers, une vaste réflexion collective tend aujourd'hui à repenser ce qui, dans le temps présent, nous sépare et nous unit. Abordées depuis le point de vue de l'art, de la sociologie, de l'anthropologie,

du droit et de la philosophie, la question du nous sera ainsi au cœur de ces rencontres pour l'année 2017-2018. Au fil de ces séances, il s'agira de discuter la construction des imaginaires collectifs, la production des identités, des communautés et des territoires ou encore la politique des corps entre migrations, murs et frontières. Avec nos invités, nous envisagerons ainsi la capacité de l'art et des sciences humaines à élargir le champ du présent et, pour reprendre les termes employés par l'historienne de l'art Linda Nochlin, nous regarderons de lointains rivages avec un œil viscéral pour s'engager avec ceux qui les peuplent dans la production de notre histoire.

ÉVALUATION

Assiduité et apport d'éléments réflexifs lors des conférences.

ENSEIGNANTE > Sandra Delacourt

TYPE D'ACTIVITÉ > Cycle de conférences

SEMESTRE > 8

COURS OPTIONNEL

CALENDRIER > de janvier à mai 2018

DURÉE > Mercredi de 18 h à 20 h Jeudi de 18 h à 20 h au CCOD

SANDRA DELACOURT, HÉLÈNE AGOFROY L'ŒUVRE EXPOSÉE

OBJECTIF ET MÉTHODE

Conçu par Rémi Parcollet, ce programme de master aborde l'exposition sous l'angle de la photographie, de la trace mémorielle et des humanités numériques. Il combine des enseignements théoriques, des séances de travail en atelier et situations d'accrochage, un travail de prise de vue et de manipulation d'archives photographiques engageant les étudiants dans la réalisation d'un projet collectif prenant la forme d'une exposition ou d'une publication. .

CONTENU

L'exposition qu'elle soit permanente ou temporaire est avant tout caractérisée par son aspect éphémère. Qu'elle dure quelques heures, jours, semaines, voire quelques mois, qu'elle ait ou non une itinérance, l'exposition finit toujours par disparaître pour ne rester que dans la mémoire de ses visiteurs, et à travers les quelques traces matérielles que sont les catalogues et les archives. Traversée par une pensée de la monstration, l'histoire des expositions en dit beaucoup sur ce qu'un artiste ou un commissaire d'exposition - une société tout entière peut-être - fait aux œuvres d'art ? Comment étudier aujourd'hui les pratiques d'accrochages, leurs évolutions et conséquences multiples sur la perception et l'appréhension des œuvres d'art ? Comment doit-on gérer l'aspect éphémère des expositions ? Comment se décline cette condition particulière de l'exposition ?

Comment peut-on ou doit-on conserver la mémoire des expositions, voire même reproduire une exposition longtemps après sa première occurrence ? En questionnant l'exposition, il s'agira d'aborder une question plus vaste liée à la mémoire de ce que l'on regarde. Photographie et Exposition sont étroitement liées. Toutes deux consistent à « montrer » et surtout à « mettre en lumière ». Au-delà de leurs analogies, elles sont interdépendantes. Quantité d'œuvres et d'expositions ne sont connues du public que par le biais de leur image photographique. Mais surtout, malgré l'expérience de l'œuvre, la photo et son cadrage se substituent dans bien des cas à son souvenir. Cette incidence impose une vaste question, liée à la polysémie des œuvres en situation d'exposition, à la mémoire de ce que l'on regarde et même à l'évolution des pratiques artistiques. Les photographies d'une exposition révèlent bien souvent sa mise en lumière et nous rendent mieux attentifs à ce qui échappe lorsque nous vivons et nous déplaçons dans l'accrochage.

ÉVALUATION

Assiduité et apport d'éléments réflexifs lors du séminaire. Pertinence et qualité du projet commun. Capacité d'engagement sur la globalité du projet.

Des éléments bibliographiques sont fournis à chaque séance.

ENSEIGNANTES > S. Delacourt , H.Agofroy
HISTORIEN DE L'ART INVITÉ > Rémi Parcollet
TYPE D'ACTIVITÉ > Séminaire de master
SEMESTRE > 8
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > de janvier 2018 à mai 2018

STÉPHANIE RICHARD ATELIER DE LANGUE ANGLAISE

OBJECTIF

- Maîtriser la présentation personnelle ainsi que la présentation de ses travaux (écrit, oral).
- Communiquer en anglais dans le contexte de l'art.
- Parler s'exprimer avec plus d'aisance sur des sujets artistiques; écrire (des textes clairs , varier sa formulation) lire des textes spécialisés.
- Comprendre avec une certaine aisance un plus grand nombre de supports (exposés, enregistrements, Dvd).

CONTENU

Élargir et varier le vocabulaire général et artistique. Une part plus importante sera donnée à la présentation d'éléments liés au travail artistique individuel, ainsi qu'aux recherches personnelles effectuées par l'élève en relation à sa démarche artistique , mais aussi aux stages et déplacements menés au cours de cette quatrième année.

MÉTHODE

Cours magistraux et travaux dirigés en alternance.

ÉVALUATION

Contrôle continu et entretien individuel . Une présentation orale et écrite des travaux artistiques de chaque élève. Un compte-rendu de stage présenté à l'oral et à l'écrit.

ENSEIGNANTE > Stéphanie Richard
TYPE D'ACTIVITÉ > Travaux dirigés
SEMESTRES > 7 et 8
COURS OBLIGATOIRE
CALENDRIER > de septembre 2017 à mai 2018
DURÉE > 1 h 30 /semaine

RÉFÉRENT DE STAGE STAGES EN FRANCE, EN EUROPE ET À L'INTERNATIONAL

OBJECTIF

Les stages représentent des moments forts dans le cursus pédagogique des élèves de l'École supérieure des beaux-arts TALM-Tours. Le stage permet de mettre à l'épreuve l'expérience et le niveau de formation des élèves et de les confronter à un environnement professionnel réel. Ainsi peuvent-ils appréhender au mieux leur avenir professionnel et préparer leur insertion future dans le monde du travail. Le stage peut également faire l'objet d'un départ *erasmus*.

MODALITÉS

En quatrième année, les stages sont d'une durée de trois à six mois : immersion, production, mise à l'épreuve des compétences acquises, apprentissage des situations de travail réelles et des contraintes qu'elles entraînent. En fonction du sujet de recherche et de l'option de l'élève, les stages se déroulent dans des entreprises ou sociétés (cabinets d'architectes ou de design, agences de communication ou de graphisme, galeries d'art, studios photo, service de création design de tendances ou de mode, société de production etc.), chez des créateurs indépendants ou réunis en collectifs (artistes, designers, auteurs) ou dans une structure institutionnelle ou

associative (musée, centre d'art, centre culturel, centre de documentation, centre de recherche, service communication – relations presse, service culturel d'une ambassade de France à l'étranger). Le stage fait l'objet d'un suivi personnalisé de la part de l'établissement de formation et d'un enseignant tuteur.

ÉVALUATION

À la fin du stage, l'élève doit réaliser un rapport de quinze à vingt pages, sur support papier ou numérique, qu'il remettra à son enseignant tuteur. Ce travail est intégré dans le bilan d'évaluation de l'élève. Un résumé de ce rapport de stage doit être remis en anglais.

Journée Au Rapport ! présentation publique du rapport de stage (30 minutes) et table ronde avec les élèves sur les bénéfices du stage.

ENSEIGNANT > Sandra Delacourt

TYPE D'ACTIVITÉ > stage professionnel

SEMESTRE > 7

STAGE OBLIGATOIRE

CALENDRIER > de septembre 2017 à janvier 2018

DURÉE > 3 mois minimum

THIERRY MOUILLÉ LE LABORATOIRE DES INTUITIONS Introduction à la recherche

PRÉSENTATION

Le Laboratoire des intuitions - Unité de recherche, piloté par Thierry Mouillé, organise annuellement des colloques, séminaires et des journées d'étude, dont certains en collaboration avec des institutions étrangères. Cinq sessions du Laboratoire des intuitions, construites par les acteurs des sept écoles d'art associées, conférences, *workshops*, séminaires, seront programmées tout au long de l'année afin de démultiplier les échanges entre étudiants, artistes et chercheurs.

La participation des élèves à ces manifestations prend plusieurs formes :

- compte-rendu de communications ;
- participation au comité scientifique et au comité d'organisation du séminaire annuel en M2 ;
- présentation d'une communication, etc.

Cette initiation à la recherche s'organise sur les deux années de master et l'implication des élèves sur une ou plusieurs manifestations est obligatoire.

SÉMINAIRE

Le séminaire du Laboratoire des intuitions propose aux élèves du master *Sculpture* une réflexion sur les écritures de projet, les pratiques actuelles d'écriture en art. Les élèves associés au Laboratoire auront à construire collectivement une bibliothèque des partitions et diagrammes, des formes contemporaines d'écriture de l'espace et du mouvement.

COLLOQUES

Les élèves travailleront à la construction du colloque du Laboratoire des intuitions au printemps 2018 au Clos Lucé (Léonard de Vinci) et au colloque FORuMIDABLE, écritures de créations et pratiques de recherche à l'ENSCI, Paris, juin 2018.

ENSEIGNANT > Thierry Mouillé

TYPE D'ACTIVITÉ > Initiation à la recherche adossée au *Laboratoire des intuitions*

Semestres > 7 et 8

COURS OBLIGATOIRE

CALENDRIER > Septembre 2017 à mai 2018

DURÉE > 4 h/semaine

MICHÈLE TOLOCHARD, FRÉDÉRIC TÉTART

LUMIÈRE-ESPACE-COULEUR

OBJECTIF ET CONTENU

Lumière-Espace-Couleur est un processus d'enseignement qui, s'inscrivant dans la continuité des apprentissages de la couleur, engage un questionnement et une pratique qui mettent en jeu la perception, l'appréhension de la lumière et de l'espace. Sous de multiples formes - approche théorique, observation, ateliers pratiques, documentation -, cette recherche, qui se situe avant tout comme une approche sensible, convoque aussi bien les hypothèses de la physique contemporaine que les pratiques de la lumière, sans manquer de porter un regard sur les voies ouvertes dans ce domaine par les artistes des XXe et XXIe siècles.

Dès la fin des années soixante, un certain nombre d'artistes (James Turrell, Robert Irwin, ou ailleurs Julio Le Parc, Carlos Cruz Diez, plus récemment Ann Veronica Janssens entre autres) affirment, de manière plus ou moins radicale, la perception comme médium. C'est de cela aussi qu'il sera question lors d'ateliers pratiques de cinq jours au cours desquels se cristallise l'ensemble des investigations.

L'espace, la lumière et la vision, abordés à la fois comme outils, matériaux et supports, se lisent, déconstruisent et réinventent mutuellement ; le grain de la lumière et celui de l'espace se rencontrent, le regard déjoue ses propres pièges.

Ce qui se passe est éminemment éphémère, fluctuant, et met souvent en échec toute tentative de capture d'image, l'écriture et le dessin prennent alors le relais pour garder trace. Cette activité de documentation du travail est envisagée comme faisant indissociablement partie du travail, elle donne lieu dans la mesure du possible à une publication à l'issue de chaque atelier.

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT

Cours théoriques, expériences, exercices, analyse d'œuvres, recherches plastiques, conception et réalisation de projets personnels ou de groupes.

ÉVALUATION

Présence, participation, compréhension des enjeux, qualité des propositions ; tout au long de l'année et lors des évaluations semestrielles selon possibilités.

ENSEIGNANTE > Michèle Tolochard
ARTISTE INVITÉ > Frédéric Tétart
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique
SEMESTRE > 8
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > de janvier à mai 2018
DURÉE > 6 h par semaine et un atelier de cinq jours par semestre.

DAVID KIDMAN

ESPACE INSTALLÉ

Cinéma, vidéo

OBJECTIF

Permettre aux élèves de développer une réflexion sur la conception et la mise en place des installations d'images en mouvement.

CONTENU ET MÉTHODE

Il s'agit de considérer les possibles mises en place d'installations impliquant un ensemble d'images projetées ou sur écran.

L'histoire de ce qui est devenu une pratique courante est retracée, faisant référence à l'expansion des disciplines employées par des artistes au début du XXe siècle, puis les pratiques multiples dans les œuvres de l'art total, le cinéma élargi (*expanded cinema is such a better term*), les chemins suivis par ce qui est devenu l'art vidéo ou le cinéma expérimental par rapport au monde de l'art. Les aspects du spectaculaire et de l'événementiel mis en œuvre sont également ouverts au questionnement de leur rôle transversal dans une chorégraphie ou une pièce de théâtre.

Nous abordons également l'interactivité et les œuvres qui emploient des formes

d'immersion, ainsi que les changements provoqués par les écrans tactiles, les panneaux de LED et les projections hors normes. Les élèves seront amenés à produire des projets.

Invités possibles : P Adams Sitney, Malcolm Le Grice, Sliders

ÉVALUATION

- Qualité des projets
- qualité de la présentation
- pertinence de l'analyse
- investissement personnel

ENSEIGNANT > David Kidman
TYPE D'ACTIVITÉ > Séminaire
SEMESTRE > 8
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > de janvier à mai 2018
DURÉE > 3 cours d'une journée et un *workshop* de 5 jours

VINCENT VOILLAT ET TRISTAN TRÉMEAU ARC SCULPTURE-SON-ESPACE

OBJECTIF

Cet atelier de recherche et de création A.R.C. se développera selon deux axes parallèles :
1/ des cours d'histoire et de théories sur les liens entre arts plastiques, sons, musique et espace se combineront avec des temps d'atelier et de restitution de recherches et de travaux réalisés par le groupe d'élèves sur la problématique du *field recording* et des liens entre les espaces et la création sonore.

2/ un travail collectif de participation active à la production d'une œuvre sculpturale, spatiale et sonore accompagnée par l'artiste sonore Rodolphe Alexis (<http://www.rodolphe-alexis.info>), spécialiste du *field recording*. Cette création sera également l'objet d'une exposition en fin d'année dans l'espace public avec l'utilisation de la technologie Sound Ways (<http://www.soundways.eu/web/>).

CONTENU ET MÉTHODE

Cours théoriques, discussions, restitutions de recherches et de travaux, conception d'une exposition/parcours sonore.

ÉVALUATION

Évaluations régulières des avancées des recherches et des créations.

Crédits: Rodolphe Alexis

Crédits : Rodolphe Alexis, application Sound Ways

ENSEIGNANT > Tristan Trémeau et Vincent Voillat

ARTISTE INTERVENANT > Rodolphe Alexis

TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier de recherche et de création

SEMESTRE > 8

COURS OPTIONNEL

CALENDRIER > de janvier à mai 2018

DURÉE > 4 h/semaine, une semaine sur deux

HÉLÈNE AGOFROY

COMMENT - NO COMMENT

Accrochage, performance, écriture :
De l'énoncé à la formulation plastique

Créations d'une suite de situations spatialisées, de monologues ou conversations qui feront l'objet d'enregistrements audio ou vidéo, en vue d'une pièce sonore, un film, une conférence, une performance, une action ou une inscription plastique.

Les questions abordées seront celles du travail (pratiques et problématiques artistiques), des questions de vie (la part biographique dans le travail), d'actualité artistique (performances, conférences, exposition, film) ou politique (quelle part à l'événement).

OBJECTIF

Permettre à l'élève de construire un territoire à l'intérieur duquel les différents codes d'expression interagissent avec une formulation critique au cœur de son travail et mettre en œuvre son mode d'exposition!

CONTENU ET MÉTHODE

De l'énoncé à la formulation plastique. Utilisation du mot, du texte et du langage. Mise en place de dispositifs permettant de valoriser différentes formes d'usage et d'inscription du langage.

Les mises en formes prendront appui sur l'observation d'œuvres contemporaines utilisant la parole, la déclaration ou la traduction par le geste, l'inscription ou l'objet (Guy de Cointet, Lawrence Wiener, Joris Lacoste, Adrian Piper).

ÉVALUATION

Présence, recherche, participation et réalisation.

ENSEIGNANTE > Hélène Agofroy

TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique

SEMESTRE > 8

COURS OPTIONNEL

CALENDRIER > de janvier à mai 2018

DURÉE > 4 h/semaine

HÉLÈNE AGOFROY ET JULIETTA HANONO

TROC/TRAD

d'un bord à l'autre

PRÉSENTATION

TROC/TRAD - D'un bord à l'autre est un projet de création et d'échange entre deux écoles d'art de deux pays, l'École des beaux-arts TALM-Tours et la Escuela de bellas artes Facultad de Humanidades y Artes de Rosario en Argentine. Le projet tend à nouer des liens sur la durée entre les élèves des deux villes, selon une idée commune, celle du troc. Les Argentins ont réactualisés en pleine crise financière, le troc, cette pratique archaïque de relation sociale. Initié en mars 2017, le projet se réalise sur deux années. Quatorze projets de Tours ont été envoyés en mai 2017 à Rosario. Ces projets recevront des réponses en septembre. Les projets argentins seront soumis aux élèves de Tours à partir d'octobre.

CONTENU

Le projet engage une réflexion autour de la question de la langue et de la traduction. «D'un bord à l'autre» signifie échanger entre deux langues, deux pays, deux cultures. La langue façonne la culture, la position géographique donne une relation spécifique au monde. Que signifie traduire et se faire traduire, interpréter et ré-interpréter ?

Crédits : Hélène Agofroy, Photographie d'une page du livre d'Edward Ruscha, reproduisant une peinture de la fin des années 1950, in Edward Ruscha, *They Called Her Styrene Etc.*, Londres, Phaidon, 2000.

MÉTHODE

En empruntant la façon argentine, les élèves seront amenés avec leurs enseignants à réfléchir sur le contexte de travail, à écrire un projet et produire son moyen de transmission (sa traduction : texte ou descriptif, dessin ou photo, séquence vidéo ou enregistrement) dans le but de l'adresser et de l'échanger.

RESTITUTION

Un site internet sera conçu pour recevoir l'archive des recherches et les résultats des échanges. Deux expositions seront réalisées. Une exposition en cours de travail dans chaque école et une exposition finale comparative regroupant les projets après deux échanges dans chaque école. Une édition bilingue sera réalisée.

ENSEIGNANTE > Hélène Agofroy
 TYPE D'ACTIVITÉ > *Workshop*
 SEMESTRE > 8
 WORKSHOP OPTIONNEL
 CALENDRIER > de janvier à mai 2018

CÉCILE HARTMANN ET JÉSUS ALBERTO BENITEZ

1+1=3

OBJECTIF ET CONTENU

Cet atelier est une plate forme de re-démarrage de la production plastique en année M1/ M2. L'élève est invité à produire une nouvelle pièce à partir de deux pièces choisies dans le *corpus* de son travail existant. Les qualités plastiques et dynamiques intrinsèques au travail sont explorées et questionnées afin de dessiner le projet du DNSEP.

MÉTHODE

Cet atelier est un espace de production et d'accompagnement tant sur le plan conceptuel que technique

ÉVALUATION

Participation active, engagement personnel et évolution des processus dans le travail.

ENSEIGNANTE > Cécile Hartmann
 TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théorique et atelier pratique
 SEMESTRE > 8
 ACTIVITÉ OPTIONNELLE
 CALENDRIER > de janvier à mai 2018

TRISTAN TRÉMEAU ET ANNA NATT ANIMALISATION

PRÉSENTATION

In this workshop we will focus on how animalisation can inform artistic and performative practice.

Trans-species art and cyborgism show us various ways in which an animal body and animal senses can be enabled through technology or medical intervention. In this workshop we will focus on the body as the medium to approach animality.

Drawing from animal gesture, courtship rituals, grooming/preening interactions and ceremonial dances, we will use different techniques to embody creatures and blur the line between human and animal. Individual and group exercises awaken the senses so we step away from the intellect and enter into a more primal state. In this state, exploring the extended senses of animals and the way they perceive the world around them serves as a resource for creating performance work.

ANNA NATT

Anna Natt's work explores the intersection of flamenco and performance. She was trained in traditional flamenco dance in Seville, Spain from 2000-2005 before moving to Berlin, where she is currently based. Although originally trained as a flamenco dancer, she draws inspiration from various somatic and contemporary practices. Using this

method, she attempts to cultivate a deeper understanding of the body and its nuances. A connection to trance and dream states is also a central theme in her work.

Site : <http://annanatt.com/>

Crédits : Anna Natt

ENSEIGNANT > Tristan Trémeau
ARTISTE INTERVENANT > Anna Natt
TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier pratique, *workshop* en anglais
SEMESTRE > 8
WORKSHOP OPTIONNEL
CALENDRIER > du 5 au 8 février 2018
DURÉE > 4 jours

BRUNO SAULAY ET ANTOINE PARLEBAS LABORATOIRE D'ÉCRITURES PROJETS

OBJECTIF

Confronter les élèves à des situations et à des lieux de travail en dehors de l'école en relation avec des institutions extérieures.

- Le **CCOD** comme espace de travail (L1-L2-L3-M1-M2) en partenariat avec le CCCOD
- Résidence d'étudiants à l'**Écomusée du Véron** (L2-L3-M1-M2) en partenariat avec l'écomusée du Véron.
- Portfolio I (M2)
- Édition "Série limitée" en partenariat avec le **Lycée Albert Bayet** (L3-M1-M2)
- Atelier des publics (M1-M2) en partenariat avec l'**association codecouleur** (hors option).

CONTENU

- Mise en forme et production par les élèves d'un document de présentation pour chaque projet individuel ou collectif.

MÉTHODE

- Ateliers pratiques et théoriques
- Soutien à la rédaction
- Familiarisation avec les règles typographiques et bibliographiques

ÉVALUATION

- Assiduité et implication
- Qualités artistiques et graphiques
- Qualités rédactionnelles
- Qualités de recherche
- Originalité plastique

ENSEIGNANTS > Bruno Saulay et Antoine Parlebas
TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier méthodologique et pratique
SEMESTRE > 8
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > de janvier à mai 2018
DURÉE > 8 h / semaine (selon calendrier)

CYRIL ZARCONE ET AURÉLIE FAURE WHITE CUBE / BLANK PAGE

OBJECTIF ET CONTENU

Aurélié Faure est commissaire d'exposition indépendante (membre c-e-a), co-fondatrice des éditions Born And Die et assistante du commissaire d'exposition Gaël Charbau (Bourse Révélation Emerige, Fonds d'entreprise Hermès, Universcience etc.

Basé sur la rencontre avec cette jeune commissaire d'exposition, ce *workshop* a pour but de donner des clés quant à l'analyse, la présentation et la diffusion du travail.

Une première rencontre sous forme d'entretiens et de discussions critiques permettra à l'élève de déterminer les axes de recherche et de prédéfinir ensemble une sélection cohérente de pièces et de visuels. La seconde partie sera le moment pour appréhender la question du *white cube* et de la page blanche, c'est-à-dire présenter/exposer son travail dans un espace en 2 et/ou 3 dimensions

MÉTHODE

Observer. Appréhender. Analyser.
Échanger. Partager.
Confronter. Relier. Connecter.
Visualiser. Sélectionner.
Concevoir. Produire. Diffuser.

ÉVALUATION

- Capacité d'analyse et auto-critique.
- Rapport à l'espace : circulation du corps et/ou du regard dans un espace (en 2D et 3D).
- Assiduité et engagement.

Crédits : Simon Metzle

ENSEIGNANT > Cyril Zarcone
ARTISTE INTERVENANTE > Aurélié Faure
TYPE D'ACTIVITÉ > Cours théoriques et atelier pratique
SEMESTRE > 8
15 ÉLÈVES MAXIMUM > L3 et M2 prioritaires
OUVERT AU L2 ET M1 SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > à confirmer
DURÉE > 4 jours

FRED MORIN GENDER BLENDER 2 25e édition du festival *Désir Désir*

Crédits : Compton's cafétaria riots, 1965.

OBJECTIF

Dans le cadre d'un partenariat avec le festival *Désirs Désirs* qui fête ces vingt-cinq ans d'existence, les élèves seront amenés à imaginer et produire des travaux abordant les questions de genre, de sexualité et de désir afin de concevoir et participer à une exposition programmée pendant le festival à l'École supérieure des beaux-arts TALM-Tours

CONTENU

«La nature, c'est pas ma culture». À partir de ce slogan du groupe Les Panthères Roses, pourra se déployer des axes de réflexion et de recherche remettant en jeu les stéréotypes liés à une construction sociale des identités de genre. Histoire de la sexualité, questions féministes, histoires

des luttes militantes et activistes et intersectionnalité pourront constituer le socle d'une réflexion qui amènera les élèves à se positionner quant à des enjeux personnels de représentation. La performance collective ou individuelle pourra trouver une place dans ce travail avec des intervenants extérieurs, et les productions seront pluridisciplinaires.

MÉTHODE

Au cours d'ateliers et de rendez-vous individuels, avec aussi la participation d'intervenants extérieurs, les élèves aborderont ces questions afin de produire des travaux personnels dans le but de concevoir collectivement une exposition. Le cinéma, objet principal du festival *Désirs Désirs*, trouvera une place prépondérante pour le développement des travaux individuels. La performance, collective et/ou individuelle sera sollicitée et accompagnée par des intervenants extérieurs. Une première phase de réflexion et d'initiation à partir de films et de textes est à prévoir afin de déclencher le travail qui devra se dérouler jusqu'au festival prévu du 14 au 20 février 2018.

ÉVALUATION

Présence, motivation, qualité des investigations, qualité des travaux.

ENSEIGNANT > Fred Morin
TYPE D'ACTIVITÉ > Atelier pratique, méthodologique, théorique
SEMESTRE > 7
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > de janvier à février 2018

FRED MORIN C'EST MOI QUI L'AI FAIT !

OBJECTIF

Il s'agira pour les élèves de «s'approprier la photographie» en ne l'envisageant pas comme un médium autonome, mais bel est bien comme une possibilité parmi bien d'autres, d'éprouver sa relation aux images. L'enjeu sera de soumettre cette relation à une analyse critique afin d'opérer des choix clairs, de se positionner, de savoir d'où l'on regarde et parle, d'éclairer ses pratiques.

CONTENU

« La photographie ne s'est pas contentée de saturer minutieusement notre environnement visuel au point qu'inventer une image semble être une intention archaïque, elle est de surcroît trop multiple, trop utile à d'autres discours, pour tenir entièrement dans les bornes des définitions traditionnelles de l'art. La photographie ne cessera jamais de dépasser les institutions artistiques, de s'intégrer à des pratiques non artistiques, de menacer l'insularité des discours de l'art.»¹ Comment les artistes ont-ils décloisonné et utilisé la photographie en l'intégrant à leurs pratiques ? Comment utiliser la photographie dans la production d'images actuelles ? Quel positionnement

particulier peut-on déterminer dans cette production quant au foisonnement d'images partout et tout le temps ?

MÉTHODE

La production et la pratique des images par chaque élève ou de manière collective seront privilégiées. Participant d'un même mouvement, des moments théoriques d'analyse à partir de textes critiques et d'un corpus d'images, des références historiques et actuelles seront proposées. Le suivi des recherches pratiques dans lesquelles les élèves ne se cantonneront pas au seul champ de la photographie pourront donner lieu à divers travaux de transformation: vidéo, sérigraphie, photocopie, collages, transferts, etc. En utilisant diverses méthodes d'appropriation d'images choisies et travaillées avec des outils numériques et/ou traditionnels.

ÉVALUATION

Présence, motivation, qualité des investigations, qualité des productions, bilans.

¹ Douglas Crimp, « S'appropriation l'appropriation » (1982), *Pictures. S'appropriation la photographie, New York 1976-2014*, Cherbourg-en-Contentin, Le Point du jour, 2016.

ENSEIGNANT > Fred Morin
TYPE D'ACTIVITÉ > Pratique, méthodologique, théorique
SEMESTRE > 8
COURS OPTIONNEL
CALENDRIER > de janvier à mai 2018
DURÉE > 3 h/semaine et rendez-vous individuels

MICHÈLE TOLOCHARD INVITE > ELEPHANT CAT BENOÎT PRADALIER, CHARLES HILBEY LABORATOIRE DU NON JEU-VIDÉO

OBJECTIF ET CONTENU

Depuis 2011 le collectif *ElephantCat* tisse des liens depuis l'art vers le jeu-vidéo au travers de l'idée de « non-jeu ». Le « non-jeu » a pour objectif et pour effet de renvoyer le joueur/spectateur à un questionnement sur son expérience et son présent : qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Suis-je en train de jouer à un jeu vidéo ? Que faut-il faire ou ne pas faire ? L'œuvre fait-elle sens sans

ma présence ? La poésie y dialogue avec l'absurde dans un univers aussi menaçant qu'attendrissant où demeure toujours maintenue la dimension ludique de chacune des expériences proposées.

ElephantCat a à son actif une dizaine d'œuvres interactives, prenant chacune des formes différentes : mapping vidéo, netArt, réalité virtuelle (*Occulus Rift*), bornes d'arcades en matériaux de récupération, etc. À l'École supérieure des beaux-arts TALM-Tours, le collectif propose d'intervenir auprès de plusieurs petits groupes réunissant des élèves de différentes années pour les accompagner dans la création et la réalisation de pièces vidéo-ludiques. À l'issue de ces ateliers, une présentation des travaux est envisagée sous forme d'exposition à l'école, les élèves y présenteront leurs recherches et les « non-jeux-vidéo » finalisés.

ÉVALUATION

Pertinence des recherches et du projet; qualité des réalisations

ENSEIGNANTE > Michèle Tolochard
ARTISTE INVITÉ > Frédéric Tétart
TYPE D'ACTIVITÉ > Réflexion, recherches, création de «non-jeux vidéos».
SEMESTRE > 8
WORKSHOP OPTIONNEL
CALENDRIER > de janvier à mai 2018
DURÉE > Deux sessions de deux à trois jours de travail intensif en groupes

97

SANDRA DELACOURT
SUIVI DU TRAVAIL EN ATELIER
 Spécialité art contemporain, exposition

OBJECTIF ET MÉTHODE

Ce suivi du travail artistique alterne rendez-vous individuels en atelier et séances collectives d'accrochage et de discussion critique. Les rencontres collectives pourront se faire en présence d'artistes invités ou en collaboration avec d'autres enseignants.

ENSEIGNANTE > Sandra Delacourt

TYPE D'ACTIVITÉ > Suivi en atelier

SEMESTRE > 8

ACTIVITÉ OPTIONNELLE

CALENDRIER > de janvier à mai 2018

DURÉE > 2 h/semaine, les mercredis de 14 h à 18 h

98

MICHÈLE TOLOCHARD
RENDEZ-VOUS
Discussions à l'atelier

OBJECTIF

Réfléchir ensemble, clarifier les intentions et les enjeux du travail des élèves et imaginer avec eux les perspectives. Mettre des mots sur le travail. Apport théoriques, pratiques, techniques, suivant la spécificité du projet de chaque élève.

MÉTHODE

Observation et analyse des recherches

ainsi que leur possibles mises en espace, discussion et réflexion en commun sur la cohérence de la prise de parole de l'élève quant à la nature des travaux.

ÉVALUATION

Pas d'évaluation formelle sous forme d'attribution de crédit.

ENSEIGNANTE > Michèle Tolochar

TYPE D'ACTIVITÉ > Suivi en atelier

SEMESTRE > 8

ACTIVITÉ OPTIONNELLE

CALENDRIER > de janvier à mai 2018

DURÉE > 2 h/semaine, les mercredis de 14 h à 18 h